ANIDA

Revista de arte y escuela

Aprendiendo de oído.
Recursos para educar la escucha a través de la experimentación sonora

PLANEA
RED DE ARTE Y ESCUELA

JUL. 2024 04

ANIDA. Revista de arte y escuela

nº 4, Aprendiendo de oído. Recursos para educar la escucha a través de la experimentación sonora,
julio 2024. ISSN 2792-4122

Dirección editorial

Clara Boj (Universitat Politècnica de València)
Clara Megías (Universidad Autónoma de Madrid)

Comité editorial

Aida Sánchez de Serdio Martín, Universitat Oberta de Catalunya
Ana Maeso Broncano, Universidad de Almería
Antonio Collados Alcaide, Universidad de Granada
Clara Boj, Universitat Politècnica de València
Clara Megías, Universidad Autónoma de Madrid
Esther Alba Pagán, Universitat València, España
Fernando Trujillo Sáez, Universidad de Granada
Gema Valencia, Universidad Pablo de Olavide
Javier Abad Molina, Centro Universitario La Salle (UAM)
María Acaso, Universidad Complutense de Madrid
Marián Cao, Universidad Complutense de Madrid
Neus Lozano-Sanfèlix, Universidad de Zaragoza

Coordinación editorial

Mar Dols Merle

Coordinación general

PLANEA. Red de arte y escuela

Editor invitado

Xoán-Xil López

Diseño, maquetación y edición digital

No somos nada

Diseño logotipo de PLANEA

Ricardo Barquín Molero

Corrección de estilo

Alberto Haj-Salej
Andrea Buil Dolz

Edita

PLANEA Red de arte y escuela junto a PERMEA (Universitat de València, Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana)

Foto portada

Imagen intervenida del proyecto *Dime tu nombre* con el artista Emilio Rivas en el CEIP La Vereda. Curso 2021/22.

Contacto

C/ Museo, nº 2
46003 Valencia
recursos@redplanea.org

Las opiniones y contenidos expresados en los artículos son responsabilidad de sus autoras y no representan necesariamente a la Revista de arte y escuela ANIDA ni a las organizaciones que forman PLANEA.

Los contenidos de esta publicación se pueden distribuir, copiar y remezclar citando la fuente, sin usos comerciales y manteniendo esta licencia

Recensión

De un gran silencio a un largo eco.
Aprendizajes y acciones desde la creación sonora

De un gran silencio a un largo eco

Aprendizajes y acciones desde la creación sonora

Pau Monfort Monfort

Un largo eco (2023) rompe, por fin, el silencio editorial que había hasta la fecha en el ámbito de la didáctica de la creación sonora. Más allá de honrosas excepciones, como las traducciones de los textos didácticos de R. Murray Schafer en Ricordi Americana, *La hoja de ruta de La Kepler* de educaThyssen y la Escuela de Oficios Electrosonoros, la edición de *Deep Listening* de Pauline Oliveros o la serie *ArtsLAB* (estas dos últimas en EdictOràlia), es muy difícil encontrar libros dedicados a la confluencia entre arte sonoro y educación, tanto en castellano como en catalán.

Tras *La Tierra bajo mis pies* (2022), el segundo número de la serie editorial publicada para la colección Arte y Currículum que edita el Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana junto a Red Planea, *Un largo eco. Aprendizajes y acciones desde la creación sonora,* escrito por María Andueza Olmedo y Fran MM Cabeza de Vaca, busca establecer puntos de encuentro entre las prácticas artísticas contemporáneas relacionadas con lo sonoro y el currículo escolar.

En el capítulo introductorio se ponen de manifiesto las principales líneas maestras del libro: por un lado, el carácter transversal de las propuestas pedagógicas que se exponen; por el otro, una visión inclusiva a varios niveles, que impregna todo el manual. Al inicio de este capítulo encontramos una contextualización de los conceptos de arte sonoro y creación sonora, y de cómo esta disciplina siempre ha tendido a la hibridación con otros saberes. Seguidamente, se delimitan los destinatarios del libro, así como la no necesidad de tener conocimientos musicales o artísticos previos: se trata de un manual dirigido a docentes de educación primaria en general, aunque las autoras advierten que puede ser útil también en cualquier otra etapa educativa, así como en contextos no formales. Se apuesta, por tanto, por un aprendizaje a través de la creación sonora, no solo de interés para las clases de música o de artes, sino para el conjunto de materias del currículo. Por otro lado, se definen las tres partes en las que se divide cada capítulo: «escuchar y conocer», « hacer» y «jugar», siempre precedidos de una valiosa introducción histórica, con ejemplos accesibles y atractivos para el alumnado. Así, la escucha, la importancia de los procesos creativos compartidos y la experimentación colectiva están presentes en cada uno de los nueve capítulos (que, por cierto, pueden leerse de manera discontinua o lineal). Por último, las autoras ofrecen una serie de consideraciones que han tenido en cuenta en su esfuerzo por hacer de este un libro plural, inclusivo y accesible a todas y todos. Es de agradecer el esfuerzo de Andueza y de Cabeza de Vaca por ofrecer referentes diversos, más allá del arte creado en los centros hegemónicos por hombres blancos heterosexuales, y que al mismo tiempo sean fácilmente localizables en la red.

Treball a l'aula de Pau Monfort, inspirat per l'obra de Cathy Berberian a Stripsody (1966). L'ús de les onomatopeies dels còmics pots ser un punt de partida interessant per a l'experimentació vocal

Un aspecto a destacar de esta publicación es la gran cantidad de referencias relacionadas con lo sonoro que se ofrecen en cada uno de los capítulos. Además, al final del libro, estas referencias se enriquecen con un detallado apéndice de artistas y obras, así como una bibliografía básica muy bien curada y un apartado de créditos de las numerosas imágenes que acompañan y amplifican los textos.

En relación al currículo, el manual demuestra el esfuerzo llevado a cabo para que los contenidos ofrecidos conecten con las competencias clave y los saberes de las diferentes materias: en cada uno de los capítulos aparecen ejemplos de posibles vínculos con las áreas de Conocimiento del Medio, Educación Física, Matemáticas, Lenguas o Valores, entre otras. No se trata, en general, de propuestas cerradas, sino de sugerencias didácticas que deben adaptarse a la realidad de cada aula. Por este motivo, el profesorado que busque actividades detalladas, para aplicar directamente al aula, no habrá dado con el libro adecuado. Las autoras no solo han puesto empeño en conseguir la conexión curricular, sino que muchas de las actividades favorecen la reflexión necesaria para destapar el currículo oculto y visibilizar cuestiones de relevancia como, por ejemplo, la presencia de las voces de los diferentes colectivos en la educación.

No hay duda de que las creadoras de este texto partieron de una premisa unívoca: animar al profesorado –y al alumnado– a pensar y a hacer de la misma manera que piensan y hacen los artistas sonoros, y a llevarlo a cabo de manera colectiva. Parafraseando a John Cage, la creación sonora, en vez de ser un producto realizado por una persona, es un proceso iniciado por un grupo de personas que hacen cosas, que dan a todo el mundo (incluso a las implicadas) la oportunidad de tener experiencias que no habrían tenido de otra forma. Y para perder el miedo a gozar de estas experiencias, Andueza y Cabeza de Vaca ofrecen una mochila repleta de referencias y aprendizajes que muchas docentes agradecerán, pues se trataba de una laguna formativa generalizada. Por suerte, los planes de estudios de algunas universidades se están renovando y ya existen algunas facultades de educación con proyectos pioneros en la formación en creación sonora y arte contemporáneo. Mientras tanto, este manual puede ser una herramienta muy valiosa para suplir esta carencia formativa.

Esperamos que este largo eco resuene en muchas de nuestras aulas, pues nos encontramos delante de una publicación muy necesaria tanto para las clases de música como para cualquier docente que quiera llevar a cabo proyectos interdisciplinarios en los que las artes y la creación sonora estén en el centro de todos los aprendizajes.

Bibliografía

Nyman, M. (2006). *Música Experimental*. De John Cage en endavant. Documenta universitaria

ANIDA. Revista de arte y escuela

nº 4, Aprendiendo de oído. Recursos para educar la escucha a través de la experimentación sonora, julio 2024. ISSN 2792-4122

Comité de revisión

Ana Maeso Broncano, Universidad de Almería

Aranzazu Mardondes Guinea, CEIP Juan Ramón Jiménez, Madrid

Carmen López, IES Zoco, Córdoba

Cristina Puchades Adam, Institut de Dansa Educocreativa i Social

Jodie Dinapoli, Universitat Politécnica de València y Universitat Oberta de Catalunya

Jose Alberto Amador Fernández, IES Antonio de Mendoza, Jaén

Olga Valenzuela Albarrán, IES La Fuensanta, Córdoba

Pepa Ortiz Romani, CEFIRE Artístico-Expressiu

Raquel Mora Martínez, Educación Infantil en el Cefire de Educación Infantil Valencia

Carasso Daniel&Nina
Fundación afiliada a la Fondation de Franc
GENERALITAT VALENCIANA
Vicepresidencia Primera y Conselleria de Cultura y Deporte
CONSORCI DE MUSEUS DE LA COMUNITAT VALENCIANA
Permea
ZEMOS98
pedagogías invisibles
arte + educación

redplanea.org/recursos